

**Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Бакалавриат «Изобразительное искусство»**

«Дыхание жизни»

Декоративное полотно в технике декоративной живописи

Красноярск, 2016

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Бакалавриат «Изобразительное искусство»

Допущен к защите.....
Заведующий кафедрой РЖиС, профессор Карепов Г.Е.

«Дыхание жизни»

Декоративное полотно в технике декоративной живописи

- 1. Декоративное полотно**
- 2. Учебное задание для детей 12-14 лет (5-7 классы)**

Дипломник Дрот С.С. ст. гр. АФ12-31
Руководитель доцент кафедры РЖиС Никитина М.В.

Красноярск, 2016

Содержание

Введение.....	4
Раздел 1. Образ природы, изображения жизни, женского и мужского начала в изобразительном искусстве	
1.1. Символизм в изобразительном искусстве.....	6
1.2. Декоративная живопись и ее возможности.....	8
1.3. Образы природы и человека в живописи.....	12
Раздел 2. Декоративное полотно от замысла до выполнения	
2.1 Разработка концепции.....	18
2.2. Реальное эскизирование, сбор материала, пробы	19
2.3. Создание декоративной работы.....	23
2.4 Представление.....	25
Раздел 3. . «Я и моя семья» Учебное задание для детей 12-14 лет (5-7 классы)	
3.1 Методическая мотивация учебного задания.....	27
3.2 Структура учебного задания.....	28
3.3 Анализ и оценка результата учебного задания	37
3.4 Представление детских работ	39
Заключение.....	41
Библиографический список	42

Введение

Что такое жизнь? Жизнь – это совокупность химических и физических процессов или высшее существование материи? Разные люди, ученые, философы или просто разнорабочие ответят на этот вопрос по-разному. Кто-то скажет, что жизнь – это семья и дети, любимая работа и реализация амбиций. Сколько людей, столько и мнений, но никто не станет спорить с тем, что помимо всего личного, жизнь – это динамика, это непрерывающееся течение всего, времени, событий, побед и поражений. А начало жизни где? Внутри утробы или же в любви?

Руководствуясь огромным количеством вопросов, я хочу создать такое образное наполнение, которое будет близко всем. Для меня жизнь – это река, а начало ее в любви мужчины и женщины, которых окружает природа и гармония. Мы часто забываем, что ближе всего к тайнам мироздания и к началу вселенной, находимся на природе. Ведь вселенная это тоже жизнь, у нее было когда-то начало, она всеобъемлющая и мы находимся внутри нее. Таким образом, в декоративном полотне «Дыхание жизни» я развиваю три смысловых линии:

- жизнь, как река, которая находится в постоянной динамике
- начало жизни – источник, который создает любовь двух начал, мужского и женского
- единение с природой, которая является прообразом смысловой символики.

Тема природы и ее существовании бок о бок с человеком, стоит остро с начала промышленной революции и не теряет свою актуальность по сей день. Очень долго человек зависел от природы напрямую, с развитием, ему захотелось независимости, силы и власти. Начали строиться города, прокладываться железные дороги, мы стали брать у земли все что можно, выросли бетонные коробки. Мы вырубаем леса гектарами, потому что нам нужна бумага, древесина и тд. Природа нам отдает все что может, и даже при таком потребительском подходе, всегда принимает нас обратно в свои объятия, когда нам плохо и мы устали от шума города. Дак, почему бы нам ни начать чаще вспоминать о той духовной гармонии, которую предлагают нам леса вокруг городов? В своей работе, с помощью понятной символики цвета, линий и образов, я хочу окунуть зрителя в мир гармонии между тремя началами. Напомнить о том, что прекрасное рядом. Жест, одного из главных персонажей приглашает и дарит объятия одновременно. Космос за его головой, это Все, он холодный и рассудительный, земля вокруг женщины, она теплая и плодородная.

Цели:

- Создание художественного образа движения и дыхание жизни
- Использование и поиск декоративного языка плоскости, линии, цвета
- Создание декоративного полотна
- Поиск и использование приемов масляными красками
- Разработка учебного проекта

Задачи:

- Разработать концепцию, создать оптимальную композицию, эскизирование, воплотить в материале
- Собрать необходимое количество материала, наглядного и теоретического для дипломной работы и учебного проекта
- Проанализировать детские работы
- Организовать подачу итоговой дипломной работы и детских работ по результатам учебного проекта

**Раздел 1. Образ природы, изображения жизни, женского и мужского начала в
изобразительном искусстве**

- 1.1. Символизм в изобразительном искусстве
- 1.2. Декоративная живопись и ее возможности
- 1.3. Образы природы и человека в живописи

1.1. Символизм в изобразительном искусстве

Символизм является одним из крупнейших и важнейших течений в искусстве. Данное направление возникло в конце 19 столетия, 1870-1880-х годах во Франции, а затем плавно распространилось по другим странам. Символизм влился в литературу, архитектуру, живопись, музыку и другие культурные сферы деятельности человека. Символизм, как ирреализм, а также множество остальных направлений, оказали огромное влияние на человеческое сознание и искусство в целом.

Представители данного течения придерживались мнения, что кроме тех вещей, которые нам дано видеть, существует совершенно другой мир. И этот иной мир и есть реальный, а не тот, в котором мы живем. Символисты не были высокого мнения о человеческом разуме, поскольку, по их мнению, он слишком часто ошибается. Представители данного художественного течения считали, что все события, происходящие в нашей жизни – это следствие каких-то других, невидимых нами причин. Лишь во время творческого процесса наступал короткий миг прозрения, который приоткрывал завесу тайны и мир реальный разбивал мир созданных иллюзий. К сожалению, символизм в живописи не стал полностью самостоятельным стилем, так как не выработал собственного художественного языка, однако, можно выделить его основные черты.

Итак, сознательное гипертрофирование цвета и формы, а также гротеск стали важными характеристиками, присущими символизму в живописи. Так как родиной символизма считается Франция, именно здесь живопись в данном стиле достигла пика своей популярности. Самыми излюбленными темами символистов были страдание, любовь, смерть, а также ожидание каких-то событий. Сюжеты для своих картин художники черпали из разных источников, а том числе, из Библии, мифологии, различных исторических событий.

Среди русских художников-символистов стоит выделить работы М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, Н.К. Рериха, а также ранние картины Петрова-Водкина. Ко всемирно известным представителям европейского символизма можно отнести Э. Мунка, П. Гогена, О. Редона.

Символизм в России существенно отличается от данного направления в искусстве других стран Европы. Возникший в конце девятнадцатого века, русский символизм имеет свои характерные особенности, которые делают его узнаваемым и уникальным. Его зарождение связывают с деятельностью известных публицистов и поэтов - З. Гиппиус, Д. Мережковского, В. Брюсова. Символизм в их творчестве в первую очередь религиозно-мистический, христианский. Иными словами, постижение символа является актом богопознания. Яркими представителями этого направления можно считать С.М. Соловьева и Ф.М. Достоевского. В основном литературный символизм представляет собой единство идеи, общую направленность и смысл. Символизм в живописи противоречив и неоднозначен, и в некотором роде вступает в идеологический конфликт с литературной основой. Ответом на духовные искания писателей служит чистое отображение духовности ("Видение отроку Варфоломею", "Пустынник", "Труды преподобного Сергия" М. Нестерова), на чрезмерно пафосный настрой - ирония и гротеск ("Весна" М. Шагала, "Купание красного коня" Петрова-Водкина и так далее). Символизм в живописи первым стал использовать М. Врубель. Яркая, напряженная, можно сказать,

мозаичная живопись этого великого мастера эпична, монументальна. В ней чувствуется противоречие между реальным окружающим миром и фантазией автора. Его работы погружают нас в эпоху героев былин, седую древность, которая предстает перед нами как нечто сказочное и фантазийное. Яркий пример того, как показывается символизм в живописи, - известная работа Врубеля "Жемчуг". Бесконечная вселенная, мерцающая таинственно и сказочно перламутровыми тонами, отражается в крошечном жемчуге. Или другая, не менее известная, "Демон сидящий". Благодаря композиционным приемам, взгляд изображенного на картине персонажа гипнотизирует и завораживает, навевая чувство страха и внутреннего дискомфорта. Но, несмотря на столь смешанные чувства, от него невозможно отвести взгляд.

РЕКЛАМА Дальнейшее развитие символизм в живописи получил благодаря творчеству объединения художников под названием "Голубая роза". Самым ярким представителем этой группы был В. Э. Борисов-Мусатов. Период творчества этого художника совпадает с рубежом столетий, что отразилось на его манере письма. Начиная от импрессионистических этюдов, он постепенно пришел к новому стилю картин-панно, органично передающих образность, которой наполнен символизм в живописи. Знаменитая работа "Гобелен" кажется на первый взгляд обыденной и не привлекает простотой сюжета. Однако в той манере, в которой изображены две беседующие женщины, скрыта неизмеримая глубина. Зрителю передается особая напряженность композиции. Возникает ощущение, что "Гобелен" скрывает таинственные знаки высшего бытия и чего-то неизведанного. Со временем художники-символисты объединяются вокруг журнала "Мир искусства". Переломный момент в истории государства как бы предсказывался в самом духе символизма, а позже передавался и осмыслялся в живописи художников. В постреволюционное время приемы этого стиля служили инструментом выражения новой эры: "Новая планета" К. Ф. Юон, "Большевик" Б. М. Кустодиева и т.д.

1.2. Декоративная живопись и ее возможности

Термин «декоративная живопись» происходит от латинского «desco», что означает «украшаю». Действительно, ее основное предназначение – украшать здания или предметы, то есть она напрямую связана с архитектурой или произведениями прикладного искусства, неотъемлема от них физически и тематически. Именно эта ее особенность определяет как сюжет картины, так и технику исполнения.

В первом из двух случаев чаще всего используют термин «монументальная живопись», тем самым как бы подчеркивая размеры подобных произведений. Именно декоративная живопись, без сомнения, была праматерью современного изобразительного искусства во всем его многообразии направлений и техник исполнения. Первые наскальные рисунки, то есть, по сути, украшения жилища, относят к периоду палеолита; для того, чтобы сделать изображения животных и людей более яркими, наши предки придумали краски из глины, копоти и т.д. Период расцвета декоративной живописи пришелся на эпоху античности, когда широкое распространение получил живописный орнамент и мозаики, в том числе и с кусочками стекла.

Современная декоративная живопись во всем своем многообразии форм, техник, материалов и стилей исполнения поражает воображение. Сегодня украсить свое жилище можно бесчисленным количеством способов, способных удовлетворить любую фантазию и вкус.

Понятие декоративности

Декоративность – совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде. Художественные приемы, обуславливающие декоративность произведения искусства, богаты, многообразны и специфичны для каждого вида искусства. Важную роль в создании эффекта декоративности произведения играют декор, (в т.ч. орнамент или его детали), выразительность природной фактуры материалов и присущих им особенностей пластической формы, композиции, организация линейных ритмов, пластических объемов и цветовых пятен, интенсивность звучания цвета, выразительность и фактура красочного мазка и др. Декоративность является одним из главных художественных средств произведений декоративно-прикладного искусства. Она присуща и произведениям изобразительного искусства, как станковым, так и монументально декоративным (скульптура, настенная живопись, мозаика и т.д.), вступающим во взаимосвязь с архитектурой и образуя художественный ансамбль. В этом случае декоративность часто играет подчиненную роль и выступает в органичном единстве с идейно художественным содержанием и образным строем произведения или художественного комплекса.

Проблемы декоративной живописи

На протяжении всего курса живописи студенты 3–5 курсов, сталкиваются со сложностями декоративной живописи, которая включает как бы совершенно самостоятельный раздел курса со своими достаточно ярко выраженными особенностями. В декоративной живописи в отличие от живописи академического плана по-другому преломляются общие закономерности изобразительного искусства. В этой связи, особенно на первом плане перехода, возникает целый ряд сложностей.

В практической работе студент должен ясно представлять, какие закономерности декоративных построений могут быть использованы в каждом конкретном случае, как зависит та или иная концепция декора-тивного решения, например, от того, что является

объектом работы: натюрморт, пейзаж или портрет. В самом понятии декоративной живописи объединяются очень разные по своим возможностям явления. Если говорить о декоративности цвета, то надо обратить внимание на то, что качество декоративности цвета присуще произведениям не только разных школ и направлений, но и произведениям разных эпох, которые мы связываем с начальным периодом живописи. Пример: «Парусное судно» – роспись из гробницы Камаха в Гизе V в. до н. э.

Необходимо знать о том, что декоративность цвета может иметь очень большой диапазон применения – от незначительного форсирования цвета в станковых по своему характеру решениях, то есть в живописи, в которой сохраняется полноценная трактовка пространства, до декоративных решений, где сам декоративный эффект может строиться на нескольких пятнах открытых цветов с полным отсутствием сложной цветовой среды.

Упрощенные системы обычно связывают с графикой, особенно с графикой рекламного характера. Но их необходимо рассматривать в общем диапазоне цвета в изобразительном искусстве как крайнюю часть этого диапазона, тем более что общие закономерности использования цвета в равной степени относятся и к разным видам живописи, к графическим решениям, в которых используется цвет, к прикладному искусству и к произведениям скульптуры, в которых присутствует цвет. Если Вы рассматриваете минимальные средства с точки зрения количества используемых в декоративных решениях цветов, то надо знать, что даже один цвет дает достаточно большие возможности для построения декоративного эффекта (имеется в виду не только черный цвет, который широко используется в графике, но и любой другой цвет). В основе любого декоративного решения лежит, прежде всего, тональный строй.

Одна из самых важных проблем в декоративной живописи – это организация целого. Студенту целесообразно начать работу с эскизов. Стадия эскизной разработки – это отбор основных цветковых компонентов, поиск тонально-композиционной конструкции, выбор живописной концепции решения и выбор принципа решения формы, а также раскладка основных цветовых пятен, закладка ритмической основы будущей композиционной системы произведения и основы колористических связей. Здесь определяют, по какому из двух путей пойдет разделение колористической системы: по пути использования в этюдах цветового строя, заданного учебной постановкой, или по пути создания новой колористической системы, которая отвечает развитию авторского замысла. Любое колористическое построение имеет свою логику. Эта логика связана с законами выразительного искусства. Чем меньшими средствами достигнут тот или иной эффект в живописи, тем выше будет степень его выразительности. Система, построенная с помощью двух цветов, будет более выразительна, чем система колорита четырех, пяти и большего количества цветов. Чем меньше тональных или цветовых акцентов, тем выразительнее будет декоративное построение.

Таким образом, работа над декоративными решениями требует строгого дозирования средств на всех этапах работы.

Работа над натюрмортом:

1. Прежде всего, в работе над натюрмортом студент должен ясно представлять, что в основе любого декоративного построения лежат общие для всех видов изобразительных искусств закономерности. Декоративная живопись требует тона и владения формой, умения в построении сложных колористических эффектов как и живопись академического плана.

2. Иметь полное представление о всем диапазоне возможных принципов декоративных решений.

3. Возрастает значение элементов композиционного творчества. В связи с этим большое внимание должно быть уделено разработке эскизов декоративных решений натюрморта.

4. Разработка активных по своему строю колористических систем, в которых используются сильные цветовые и цвето-тональные контрасты. Построение колорита на определенной заданной гамме цветов, а также на гамме оттенков одного цвета (например, натюрморт, построенный на различных оттенках синего цвета) – важнейшая проблема.

5. Проблема построения пространства в декоративной живописи. Здесь возникают две достаточно противоречивые тенденции. С одной стороны, оптимальные условия для решения декоративных задач создает максимальная плоскостность решения, так как только в плоскостном решении наиболее полно можно использовать качества основного элемента декоративного построения цветового пятна. С другой – любая предметная среда, являющаяся объектом изображения, несет в себе большое количество пространственных характеристик. Все эти пространственные характеристики в равной степени разрушают возможности для создания эффекта плоскости изображения. В плоскостном изображении пространство условно, вот почему только условными могут быть и те средства, которыми в декоративной живописи решается форма. Ключевой задачей декоративного решения становится задача трактовки формы. В первую очередь должны быть устроены все эффекты иллюзорности как в трактовке отдельных форм, так и в трактовке пространства.

6. Важная проблема декоративной живописи, особенно для жанра натюрморта, – это проблема орнамента и связанная с ней проблема организации орнаментальной среды. Орнамент является очень сильным средством создания декоративных эффектов. В декоративной живописи орнамент может играть разную роль. Введенный в большое количество он может играть роль контрастного элемента, своеобразного орнаментального акцента в системе живописных средств натюрморта. Крупномасштабный орнамент, введенный в натюрморт в большом количестве, может стать основой общей ритмической структуры натюрморта и в то же время основным элементом декора. Примером этому могут служить натюрморты Анри Матисса. Уничтожая в своих декоративных натюрмортах иллюзорность пространства, художник в то же время сохраняет объемные характеристики предметов. «Статуэтка и ваза на восточном ковре». Сочетание плоскости и объемных форм, с изысканным сочетанием цветов и контрастом с черным цветом составляет особую прелесть этого натюрморта. «Натюрморт с голубой скатертью» 1909 г. Основным декоративным элементом является голубая скатерть с крупномасштабным орнаментом, которая не разрушается ни светотеневыми, ни пространственными эффектами. В эту среду погружены многочисленные предметы, масштаб которых невелик по отношению к холсту. На примере рассмотренных натюрмортов известных мастеров декоративной живописи очень хорошо видно, какое большое значение в произведении декоративной живописи имеет гармония цветов.

Работа над фигурой в декоративной живописи

Здесь, безусловно, должен быть использован опыт работы над декоративностью построений, полученных в натюрморте. Но этот опыт не может быть полностью перенесен в работу над фигурой, поскольку тема модели отличается от предметной среды натюрморта и имеет целый ряд особенностей. Прежде всего в живописном этюде модели ограничены возможности достаточно широкого маневра цветовыми компонентами за исключением, когда фигура одета в парадный костюм или фон представляет собой достаточно насыщенную цветовыми контрастами и орнаментальными элементами среду. Другим обстоятельством, ограничивающим свободу декоративного решения, является сам объект изображения, одетая модель, те же требования к уровню решения формы фигуры, которые даже при упрощении в декоративной живописи очень сильно связаны с уровнем рисовальной подготовки студентов. В декоративном решении мы вынуждены рассматривать форму фигуры как элемент в системе средств декоративного построения, а следовательно, такие характеристики формы, как силуэт фигуры или ее пластика

становятся по своему значению в один ряд с тонально пространственной трактовкой формы фигуры и умением «лепить форму» в живопись.

Творчество Матисса дает интересный материал и для исследования выработанных концепций декоративного решения темы фигуры человека «Испанка с бубном». Художник, как и во многих своих натюрмортах, использует сильный цветовой контраст черного цвета волос и части наряда испанки, объединенный в мощное пятно, и интенсивность красного цвета. Роль цветового дополнения выполняет серо-фиолетовый фон. Художник также использует черную контурную линию. Декор одежды работает на общее целое. Сохраняется светотеневой эффект и лепка формы. «Танец» – знаменитое панно Матисса с целью создания динамичной ритмической композиции. Здесь он прибегает к упрощению формы фигур. Цветовой строй работы построен на трех красочных отношениях. В России много интересного сделали художники объединения «Мир искусств» и «Бубновый валет».

Интересен декоративный строй портрета Е.М. Бебутовой. Основные колористические компоненты этого портрета очень немногочисленны. Модель, одетая в темное платье, держит в руках кувшин. Если учесть, что все основные цвета, на которых строится колорит, локализованы в самостоятельные локальные пятна, не считая легких оттенков этих цветов, переходящих в область распространения других цветов, что способствует связи достаточно самостоятельных цветовых компонентов в единое целое, то можно сказать, что перед нами также пример трехцветного декоративного решения, построенного на системе цветовых пятен.

Подходя к задачам декоративной живописи, большие художники имели за плечами хорошую школу, все они писали и рисовали с натуры, будь то натюрморт или обнаженная фигура. Поэтому, чем выше будет степень академической подготовки студентов первых курсов, тем успешнее и на наиболее высоком уровне перед ними могут быть поставлены проблемы декоративной живописи на старших курсах.

В работе над заданиями курса декоративной живописи основная установка для студента – это установка на развитие своего творческого потенциала художника.

1.3 Художественный образ природы и человека в живописи

Человек неразрывно связан с природой, он часть ее. И наслаждение природой, стремление найти в ней созвучие своим чувствам, своим идеалам, всегда было источником творчества писателей, композиторов, художников. Побуждаемые высокими патриотическими чувствами, художники стремились показать могучую и плодородную русскую природу как источник возможного богатства и счастья.

Серьезный вклад в развитие русского пейзажа внесли такие известные художники, как Алексей Саврасов, Иван Шишкин, Федор Васильев, Архип Куинджи, Василий Поленов, Исаак Левитан.

Величественная, могучая краса северных таёжных просторов показана в картинах Ивана Шишкина. В основе многих его картин лежит «портретное» изображение какого-либо места. «Утро в сосновом бору», «Рожь» - картины, не просто изображающие «кусочек» русской природы, а рассказывающие целые истории о российских просторах.

Илл.1 Иван Шишкин «Зима»

ругой пейзажист – Архип Иванович Куинджи. Талантливый художник-самоучка. Его картины поражают эффектом необычного освещения – солнечного и лунного. Куинджи не делал натурных этюдов, а «сочинял» свои картины или писал по памяти. Его замечательные картины: «Украинская ночь», «Лунная ночь на Днепре», «Березовая роща» и др.

Илл.2 Архип Куинджи «Радуга»

Лирические «пейзажи-настроения» Исаака Левитана показывают всю прелесть природы средней полосы России. Картины его полны грусти и лиризма, некоторые проникнуты глубоким философским смыслом, например: «Золотая осень» и «У омута», «Тихая обитель», «Вечерний звон» и «Над вечным покоем».

Илл.3 Исаак Левитан «Большая вода»

Образы природы в живописи Фёдора Васильева приобрели одухотворённость, особую поэтичность, романтизм и глубину чувств. В своих картинах Васильев запечатлел яркие и эффектные моменты жизни природы, а также показал духовную сопричастность человека природе. В его картинах живописная манера характеризуется звучными акцентами цветовых пятен, динамичностью свободного мазка. Особую популярность приобрели картины Васильева «После грозы», «Оттепель», «Возвращение стада».

Илл.4 Федор Васильев «Оттепель»

Искусство, прежде всего, плод напряженного труда, результат творческого мышления, творческой фантазии, основанной только на опыте. Часто говорят, что художник мыслит образами. Образ - это отпечатанная в сознании реальная вещь или предмет. Художественный образ рождается в воображении художника, который нам

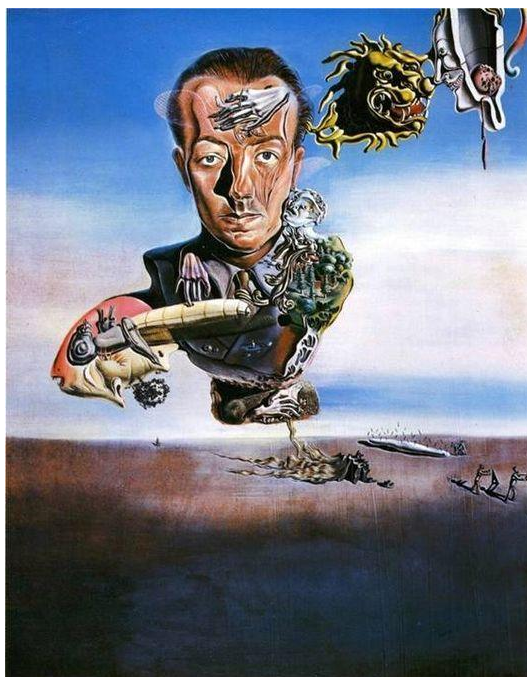
раскрывает все жизненное содержание своего собственного видения. Образы рождаются только в голове, а произведения искусства есть уже воплощенные в материал художественные образы. Но для того чтобы они зародились, нужно мыслить художественно-образно, т. е. уметь оперировать впечатлениями жизни, которые ложились бы в ткань будущего произведения.

Не всякое изображение натуры, даже самое точное, есть художественный образ. Он возникает только в том случае, когда в картине найдено единство изображения и выражения. Живописец изображает определенные моменты в жизни, для того, чтобы выразить нечто, имеющее потребность сказать на языке живописи какие-то важные вещи. Поэтому, в единстве изображения и выражения, которое рождается в художественном живописном образе, главная роль в процессе творчества принадлежит замыслу художника, и результат изображения оценивается нами по его выразительности. художественный образ - это основа искусства, поэтому говорить об особенностях живописи - значит говорить об особенностях художественного образа в этом виде искусства. Первое, над чем я задумуюсь, это то, что живопись, как и все изобразительные искусства, не может передать движение и развитие жизни во времени, как это делает литература или кино. Но в этой ограниченности живописи есть своя сила и свои возможности, недоступные другим искусствам. В жизни непрерывно возникают моменты, положения, которые нам хотелось бы остановить, удержать навсегда, и мы готовы, как Фауст, воскликнуть: «...Мгновение! Прекрасно ты, продлись, постой!» Остановить летучее мгновение жизни во всей его полноте и свежести, сделать его достоянием людей на все времена - это волшебство искусства доступно только живописи.

В неподвижности живописного образа, в этой кажущейся слабости, скрывается громадная сила, которая дает мне увидеть, понять и пережить то, что в жизни проносится, не останавливаясь, лишь мимолетно и отрывочно касаясь моего сознания. Живопись сохраняет мои переживания и впечатления, помогает вспоминать и вновь как бы держать перед глазами прошедшее и она помогает мне в самой действительности находить прекрасное.

Выбирая тот или другой момент жизни, я стараюсь показать его ценность, интересность, раскрыть то, чего до меня никто не видел, не осмыслил или не прочувствовал. Но для того, чтобы выразить свое отношение, свои мысли и чувства, необходимо подчинить изображение задаче выражения своего замысла. Выделить, усилить, подчеркнуть на полотне те зримые стороны натуры, которые в первую очередь несут в себе нужную выразительность. И, в то же время, опустить, отбросить или видоизменить, все то, что мешает выражению, отвлекает и рассеивает внимание зрителя.

Содержанием искусства живописи является всё, что может быть выражено при помощи изображения формы и цвета зримой природы. Но в каждом отдельном случае понимание художественного произведения, его подлинного содержания совсем не просто: оно требует проникновенного анализа и восприятия, знания особенностей живописи и "воспитанного" глаза. Жизнь многогранна, но художник может показать или открыть лишь отдельные грани действительности в живописном образе. Его произведение может охватывать действительность с большей или меньшей широтой в зависимости от творческого дарования живописца и его умения видеть жизнь. Каждое подлинное произведение живописи обладает своим оригинальным образом, повторение которого дает лишь копию, а не новое произведение искусства. Но вместе с тем для ориентировки в огромном мире живописи можно выделить несколько основных типов живописно-образного изображения.

Илл.5 Сальвадор Дали «Портрет Поля Элюара»

История создания этой картины началась с расставания. В 1929 году Дали приехал в свой любимый Кадакес. Однажды его решил посетить (к своему несчастью) французский поэт Поль Элюар с женой Еленой Дьяконовой, которая впоследствии будет известна поклонникам творчества Дали как Гала.

Изначально женщина не восприняла эксцентричного художника всерьез, однако затем она сумела рассмотреть в фигуре сюрреалиста незаурядную личность, которая так покорила ее сердце. Итогом сложившейся ситуации стало решение Галы покинуть Элюара и связать свою жизнь с Дали.

Художник, по своим словам, должен быть запечатлеть облик несчастного поэта – в качестве компенсации за похищенную музу. Однако, несмотря на то, что был заявлен портрет, картина в большей степени отражает переживания самого Дали. Так, полотно насыщено фрейдистскими символами. Сама голова поэта витает над унылым ландшафтом, так характерным для произведений Дали. Справа от Элюара располагается голова льва, которая, как утверждает художник, символизирует его страх перед женщинами.

На верность подобной трактовки указывает и женская голова, выполненная в форме кувшина. Опять же таки от этого мотива веет фрейдизмом, чем-то наподобие – «женщина сосуд, который следует наполнить». Слева от Элюара изображается сам художник с саранчой через все лицо. Это насекомое также неоднократно появлялось на полотнах Сальвадора Дали. Она является для художника воплощением всех страхов, которые только тот может испытать.

Далее перенесемся в совсем другую сторону.

Дейнека обладал изумительной способностью проникновения в душу человека, умел показать его во взаимоотношении с миром — а в мире всегда разлитое настроение, тревожное или радостное, кричаще трагическое или бездумно летнее. Родившийся в самом конце позапрошлого столетия Дейнека вырос вместе со своей страной, сбросившей скорлупу закоснелого царизма и явившей миру ободранную душу со всеми революционными страстями и волнениями.

Этим объясняются темы картин Дейнеки, отражающими как предвечную радость бегущего по зеленой траве человека, так и остывающий в тени асфальт выжженных улиц, по которым бредут истомленные жители южного города. От Черного до Балтийского моря

все жили в едином ритме, этот ритм Дейнека пресуществил в свои полотна, играя и рисуясь — вспоминайте автопортрет художника.

Сумев в мрачное — а так ли это? — время середины двадцатого века найти в жизни яркое и устремленное ввысь. Дейнека стал и гером страны, и признанным мэтром живописи. Сегодня поговорим об известнейшей картине, относящейся — предметом своим — ко временам темным и тяжелым, когда силы придавала только и исключительно надежда на лучшее, а жертвенность была обыденным поведением мужчин и женщин Петрограда.

Илл.6 А. Дейнека, «Оборона Петрограда»

Монументальное полотно написано в 1928 году, когда страна уже прошла несколько этапов смены жизненных ценностей и порядков, но потрясения революционных лет все еще не давали спокойно спать тем, кто пережил эти страшные годы.

Люди идут собранно и деловито на смерть, на работу. Война — это такая работа, не более того. За неряшливую работу — наказание одно. За невезение — то же самое. Мало кому удастся выйти из этого невредимым физически, и никому — психически.

Назад тянется вереница тех, кто уходил в окопы раньше.

Уже тогда это была историческая картина. И события исторические, в учебники вошедшие. Можно много говорить о несогласованности действий иностранных армий, о решениях полководцев (посмотрите список командиров, руководивших операциями РККА в 1919 году — всё знакомые фамилии... Мы помним только то, о чем талдычат псевдо историки, а вот изучите-как эту войну детально). Но главное — это вот те матросы, солдаты, рабочие, крестьяне, и женщины, которых перемалывала гражданская война, совместившаяся с войной за целостность народившегося государства.

Раздел 2. Декоративное полотно от замысла до воплощения

2.1. Разработка концепции

2.2. Реальное эскизирование, сбор материала, пробы

2.3. Создание декоративной работы

2.4 Представление

2.1 Разработка концепции

Рабочее название «Бог во всем»

- Дыхание жизни
- Любовь Мира
- Покровитель Рода
- Симфония сердца
- Сутра сердца
- Нить времени

Главная идея заключается в том, что божественное присутствие ощущается всегда и везде. В быту, на работе, в храмах, в путешествиях. Но больше всего человек чувствует связь с чем-то прекрасным, когда находится на природе, нетронутой общественным промыслом. Через ветер, через запахи, определенное состояние сознания, человек может достигнуть этого ощущения и нести его с собой каждую минуту. Это сложно и в рамках разных учений звучит по-разному – каббала, суфизм, исихазм. Исихазм («спокойствие, тишина, уединение») — христианское мистическое мировоззрение, древняя традиция духовной практики, составляющая основу православного аскетизма]. Суфизм или тасаввуф — эзотерическое течение в исламе, проповедующее аскетизм и повышенную духовность, одно из основных направлений классической мусульманской философии. Но это все религиозные аскетичные учения. Я же хочу отойти от религий, и подумать на тему аскетизма в восприятии человеком мира, для достижения гармонии, хотя бы частичной.

Понятно, что это не так-то просто, для этого нужно отпустить многие обыденные для человека мелкие обиды, внешние раздражители, недосказанности, можно долго перечислять, сколько нужно сделать, чтобы достичь единства с божественным, видеть Его во всем. Изначально, ко мне в голову пришел только образ, который тянется красной нитью во всем творчестве. Когда я начала переводить его в словесную форму, появилось много трудностей. Ведь я стремлюсь к вышесказанному, но достаточно далека. И один важный аспект данной идеи, приблизиться самому художнику, к тому образу, который он пишет, испытать, те же эмоции, что и зритель.

Законченное звучание концепции:

Главная идея заключается в том, что божественное присутствие ощущается всегда и везде. В быту, на работе, в храмах, в путешествиях. Но больше всего человек чувствует связь с чем-то прекрасным, когда находится на природе, нетронутой общественным промыслом. Через ветер, через запахи, определенное состояние сознания, человек может достигнуть этого ощущения и нести его с собой каждую минуту.

Последнее время, в современном мире, людям не хватает единства с природой и с окружающей их средой, в связи с бешеным ритмом жизни в каменных джунглях, мы интуитивно стремимся оказаться хоть на миг ближе к чему-то естественному. Можно наблюдать такие тенденции в дизайне, в искусстве, например использование натуральных материалов в строительстве или движения slow-food — это объединение людей, которые едят исключительно натуральные продукты. Я хочу создать такое образное наполнение, которое будет близко всем. Для меня жизнь — это река, а начало ее в любви мужчины и женщины, которых окружает природа и гармония. Мы часто забываем, что ближе всего к тайнам мироздания и к началу вселенной, находимся на природе. Таким образом, в декоративном полотне «Дыхание жизни» я развиваю три смысловых линии:

- жизнь, как река, которая находится в постоянной динамике

- начало жизни – исток, который создает любовь двух начал, мужского и женского
- единение с природой, которая является прообразом смысловой символики.

Тема природы и ее существовании бок о бок с человеком, стоит остро с начала промышленной революции и не теряет свою актуальность по сей день.

2.2 Реальное эскизирование, сбор материала, пробы

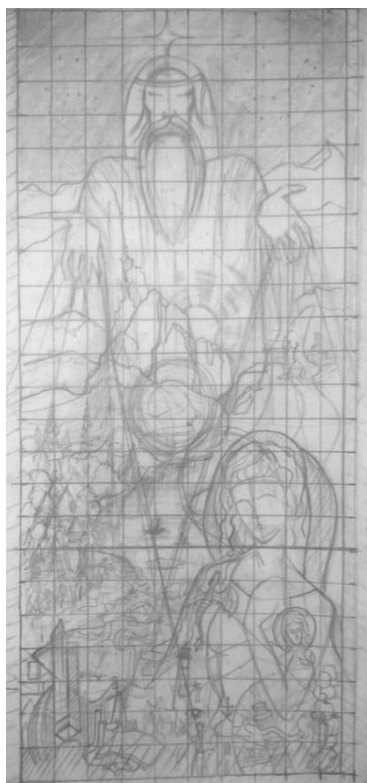
По ходу разработки концепции, шел процесс эскизирования. Я отталкивалась от самой первой идеи расположения героев, но поиски композиции серьезной и долгий процесс. После того как основные массы были найдены, начались поиски наполнения, ведь декоративная живопись позволяет многое. С помощью наполнения, можно создавать диалог со зрителем и добавлять разнообразия в саму работу. Далее, после найденной графики, пришло время поиска цвета. Цвета несет столько же значения сколько и сами образы.

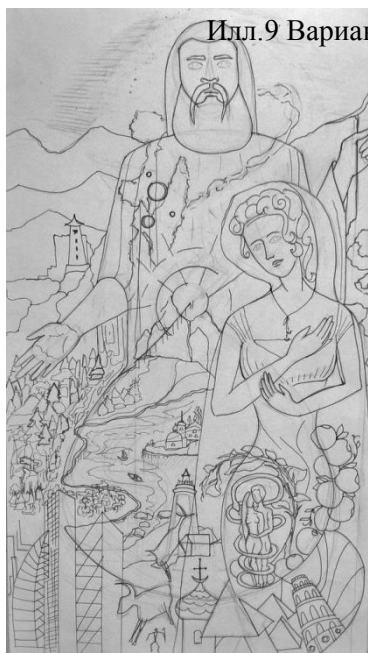

Илл.7 Первый эмоциональный эскиз

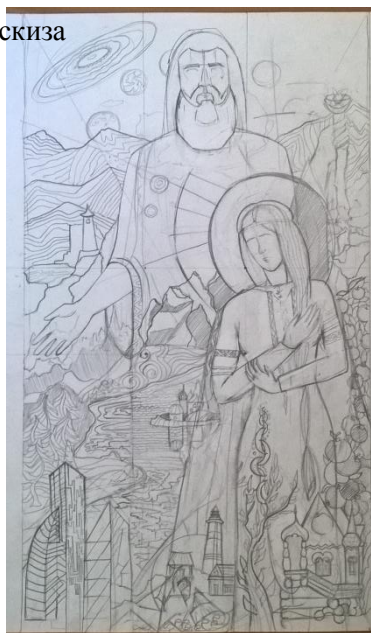

Илл.8 Поиск фигур

Илл.9 Вариант окончательного эскиза

Илл.10 Вариант окончательного эскиза

Илл.11 Окончательный эскиз

Илл.12 Начала графического листа, поиск граф.

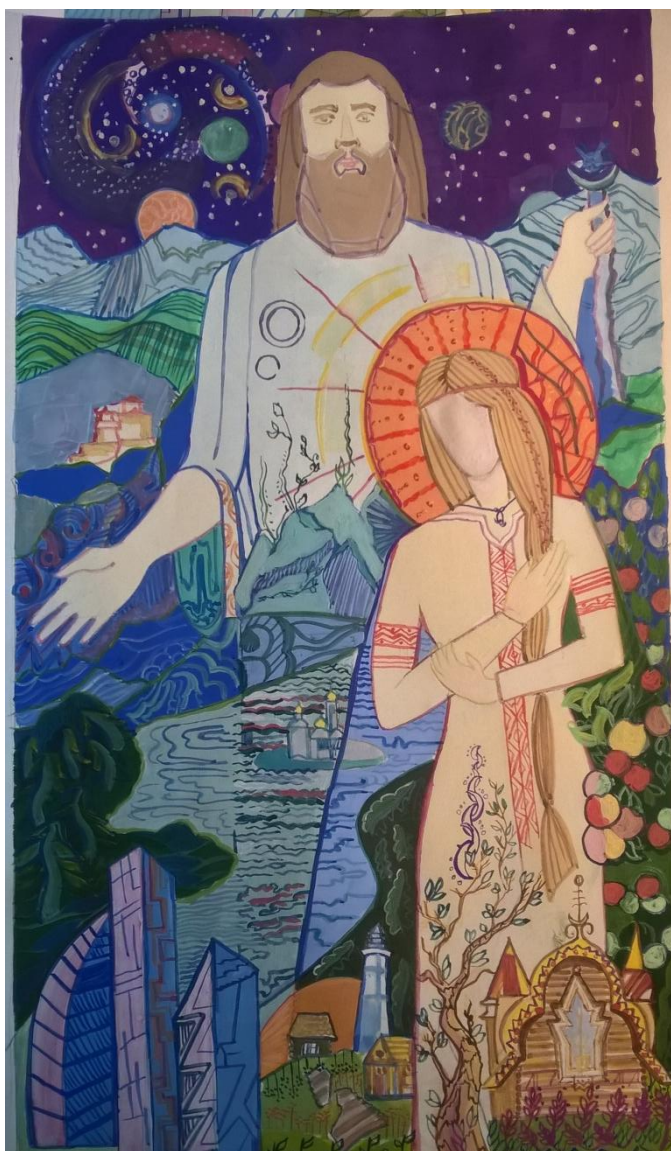

Илл.13 Графический лист

Илл.14 Тональная разработка

Разработка эскизов проходила в несколько этапов, в ходе которых появилось много значительных изменений. Итог, к которому мы пришли приведен в графическом листе. Но для успешного выполнения самого полотна, помимо эскиза в карандаше, необходимо найти графику, то есть наполнение, а так же тональное решение.

Илл. 15,16 Два варианта разработки в цвете

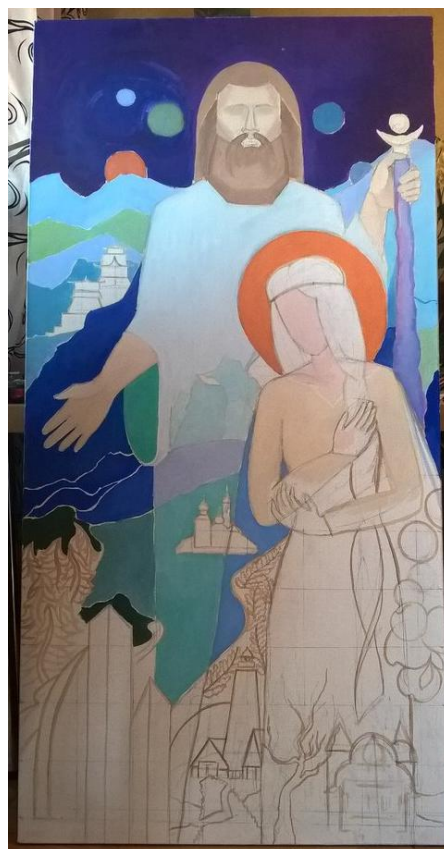
Для успешного выполнения работы всегда необходимо несколько вариантов. Из двух, я и мой руководитель выбрали первый вариант, так он ярче и контрастней. Во втором варианте, мне хотелось найти более сложные, мягкие цвета, но получилось слишком много разбела и на большом формате, это бы выглядело слишком не выразительно.

2.3 Создание декоративной работы

Илл. 17 Рисунок на холсте

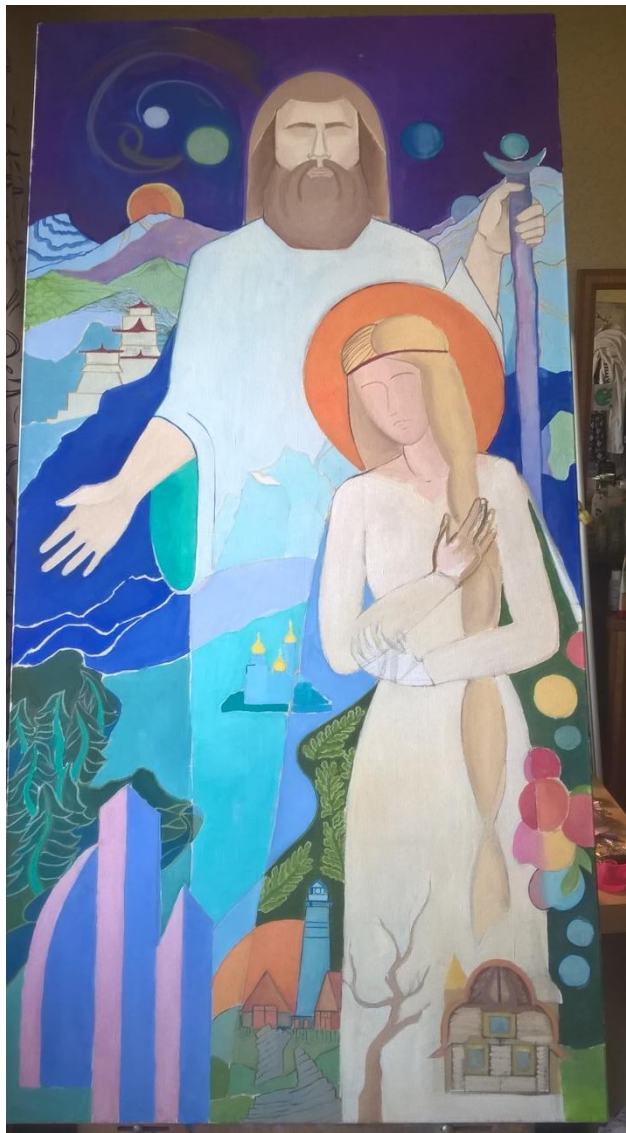
Перенос рисунка на формат я выполняла по сетке, для того чтобы максимально точно сохранить композицию. Размер холста 150х75

Илл. 18 Начало подмалевка

Илл. 19 Процесс работы на холсте

Илл. 20 Процесс работы

Илл. 21, 90% готовой работы

Раздел 3. «Я и моя семья» Учебное задание для детей 12-14 лет (5-7 классы)

3.4 Методическая мотивация учебного задания

3.5 Структура учебного задания

3.6 Анализ и оценка результата учебного задания

3.4 Представление детских работ

3.1 Методическая мотивация учебного задания

В данном учебном проекте, разработано задание из 6 уроков по теме «Я и моя Семья», в ходе, которого ученики осваивают идейное содержание творческой деятельности в завязке с декоративной живописью. Педагог делает упор на чувственное содержание понятия декоративной живописи, не ограничивая учащихся.

Задание универсально для всех школьных возрастов. В зависимости от возраста учащихся меняется только формат объяснения. Главная задача – научиться выражать чувства с помощью декоративных приемов на бумаге. Плоскость, линия и цвет – основные инструменты, которыми необходимо овладеть. Особенностью является свободное рисование линией эскизов, без каких-либо идейных ограничений. Итогом работы является диптих (формат А3) на вышеуказанную тему. В ходе работы, ученики приобретают навыки владения гуашью, а также работы на плоскости линией.

3.2 Структура учебного задания

План уроков:

«Профессии моей семьи?» - на уроке ученики рассказывают о своем понимании семьи и ее значении в их жизни. О профессии своих родителей, о традициях и ценностях. После недолгого обсуждения, приступают к выполнению рисунка одного из членов своей семьи в его профессиональной деятельности.

«Декоративная живопись: плоскость, контур» - на уроке учащиеся знакомятся с понятием декоративной живописи, некоторыми правилами композиции, так же с пропорциями человека. Переносят на формат линейный эскиз и закрывают цветом.

«Досуг в нашей семье» -учитель рассказывает про ритм и многофигурную композицию, затем ученики приступают к завершающей стадии работы над рисунком. ученики выполняют эскиз на тему смешного случая в семье, затем переносят на формат и начинают работу.

«Досуг нашей семьи» - ученики дорабатывают эскиз к новой теме, применяя полученные ранее знания, и приступают к выполнению на формате.

« Досуг нашей семьи» - заключительный этап работы над вторым рисунком.

**Комплексная документация к уроку.
Урок №1
Тема урока «Я и моя семья»**

Информационная часть.

Тип урока – урок изучения нового материала.

Количество детей – 10-15 человек

Время – 45 минут

Возраст – 12-17 лет

Содержательная часть.

Тема – «Семья»

Цель – изобразить члена семью в профессиональной деятельности

Задачи:

1. Максимально раскрыть тему для каждого ученика. Ответить на вопросы: Что такое Семья? Какую роль играет семья в жизни человека? Какие семейные традиции у вас есть ?
2. Объяснить, как выполнять рисунки и эскизы.
3. Выполнить два задания по теме "Моя семья": а. Быстрый рисунок на первое ощущение (два-три), б. Уточненный эскиз.
4. Обсудить тему "Семьи" для каждого ученика, раскрыть основные вопросы.

Вспомогательная часть

Материалы – Бумага А4 плотная, карандаши мягкости НВ, 2В.

ТСО – электронная доска или проектор (не обязательно)

Наглядные пособия – работы известных художников, презентация, книги по искусству.

Сложность урока – Средняя

Ход урока

1. Организационная часть 5 минут

Преподавателю - представиться, провести переключку (в школе), в студии по необходимости.

2. Вводная часть или подготовка учеников к восприятию нового материала 5 минут.

Знакомство. Разговор на тему "Семьи". Семья - это самое важное в жизни человека. Семьи бывают разные, большие и маленькие. Это маленький мир вокруг вас. В наше время, к сожалению, в обществе часто встречаемся с проявлениями нетерпимости, агрессивности, злобы, вражды. И какое благо для человека, если в семье его ждет доброта и человеколюбие, спокойствие и защищенность. Если дома он получает необходимую поддержку и понимание. Счастливая и крепкая семья — это не просто случайность или закономерность, а ежедневный, тяжелый, кропотливый труд, где любовь, уважение и ответственность составляют основу взаимоотношений. Важно понимать и ценить своих близких. Согласны ли вы со мной? В каждой семье существуют свои интересные традиции, есть ли у вас традиции? И какие? Как вы считаете, какова роль института семьи в современном мире. (текст адаптируется под возраст детей) Диалог с учениками.

3. Объяснение нового материала 5 минуты

Итак, вам нужно нарисовать несколько рисунков. Сначала, вы берете чистый лист и рисуете все что приходит вам в голову на нашу тему. Свободно, без ограничений, необходимо сделать два таких листа, как минимум, можно больше. Не задумывайтесь долго над этим, первый образ, который у вас возник, скорее всего будет самым удачным и искренним. Затем, мы смотрим на то, что получилось и выбираем самый интересный рисунок. С ним и будем дальше работать. По шагам:

- Берем новый лист
- Рисуем от руки рамку внутри
- Переносим рисунок с уточнениями, добавляя детали

4. Задание для практической работы

Два или три быстрых рисунков своей семьи, как ее видит ученик. Один точный эскиз.

5. Практическая часть 25 минут

Ученики выполняют практическое задание

6. Подведение итогов

По окончании начатой работы на следующем уроке

7. Задание на дом 2 минуты

Дорисовать эскиз, для тех кто не успел на уроке. Сделать еще один дома, по своему усмотрению.

Урок №2. «Профессии в моей семье»

Информационная часть.

Тип урока – урок изучения нового материала.

Количество детей – 10-15 человек

Время – 45 минут

Возраст – 12-17 лет

Содержательная часть.

Цель – знакомство учащихся с понятиями «декоративная живопись», «композиция», «пропорции человека»

Задачи:

1. Понять ученикам, что такое декоративная живопись, в чем ее отличие.
2. Объяснить простые правила композиции и пропорций человека.
3. Объяснить принцип стилизации.
4. Выполнить рисунок на формате и закрыть его цветом.
5. Изучить анатомию человека, его пропорции, правила композиции.

Вспомогательная часть

Материалы – Бумага А4 плотная, карандаши мягкости HB, 2B, краски гуашь

ТСО – электронная доска или проектор (не обязательно)

Наглядные пособия – работы известных художников, презентация, книги по искусству.

Сложность урока – Высокая

Ход урока

6. Организационная часть 5 минут

Преподавателю - представиться, провести переключку (в школе), в студии по необходимости.

7. Вводная часть или подготовка учеников к восприятию нового материала 5 минут.

Начать диалог с учениками с вопроса: «Как вы думаете, что такое Декоративная живопись?»

После начать подготовку детей к новому и сложному материалу.

Давайте начнем просто с декоративности, декор – что это? Это в буквальном смысле слова «украшать» что-либо. Наверно каждый из вас замечал дома, в гостях, магазинах и тд картины украшающие стены. На них нет реалистичного изображения, предметы и люди стилизованы, то есть упрощены. Вот и мы с вами сегодня будем рисовать декоративную работу, точнее начнем. Как нарисовать человека в декоративной живописи?

5. Объяснение нового материала 5 минуты

Преподаватель на доске делает два рисунка с объяснением,

1.Реалистичная голова,

2.Стилизованная голова.

Стилизация – это упрощение реалистичных объектов, передачи их одной линией, плоскостями или отдельными фигурами. Далее рисует целиком фигуру человека, объясняя пропорции, рисунок максимально упрощенный. Пропорции в художественном произведении — это соотношение величин его элементов, а также отдельных элементов композиции со всем произведением в целом. Соблюдение пропорций играет важную роль в композиции, так как при этом создается благоприятное соотношение целого и его частей. Особое внимание стоит уделить рисунку, выполняемому на доске и соответствию объяснений по ходу этого рисунка. 3. Композиция, что это? Композиция – составление целого из частей (общ.опред.) , размещение объектов на листе, преподаватель рисует три прямоугольника, в каждом из которых делает условное изображение человека, затем спрашивает у учеников, какой вариант верный. Любой рисунок начинается с композиционного размещения изображений на листе бумаги. От того, как скомпоновано то или иное изображение, во многом зависит общее впечатление от рисунка. Одним из главных требований в учебном рисунке является умение правильно размещать изображения предметов на листе бумаги. Стоит обращать внимание, на упрощение сложных понятий, для того чтобы ученики на практическом уровне справились с работой. Использую предыдущий эскиз сделать рисунок на формате, затем раскрасить его.

4. Задание для практической работы

Перенос рисунка на формат и закрашивание его цветами.

5. Практическая часть 25 минут

Ученики выполняют практическое задание

6. Подведение итогов

По окончании начатой работы на следующем уроке

7. Задание на дом 2 минуты

Доделать работу, заданную на уроке

Урок №3.

Тема урока «Досуг в моей семье»

Информационная часть.

Тип урока – урок изучения нового материала.

Количество детей – 10-15 человек

Время – 45 минут

Возраст – 12-17 лет

Содержательная часть.

Цель – освоить тему «Ритм», «Многофигурная композиция»

Задачи:

1. Понять тему ритма и сопоставить с предыдущей информацией.
2. Придумать ученикам сюжет для новой темы.
3. Создать многофигурную композицию
4. Выполнить эскиз на тему «Досуг в моей семье» применяя полученные ранее знания

Вспомогательная часть

Материалы – Бумага А4 плотная, карандаши мягкости НВ, 2В, краски гуашь, маркеры черные, тонкие, фотографии своих родственников в окружении

ТСО – электронная доска или проектор (не обязательно)

Наглядные пособия – работы известных художников, презентация, книги по искусству.

Сложность урока – Высокая

Ход урока

6. Организационная часть 5 минут

Преподавателю - представиться, провести переключку (в школе), в студии по необходимости.

7. Вводная часть или подготовка учеников к восприятию нового материала 5 минут.

На прошлом уроке, мы с вами прошли понятия композиции и пропорций человека, давайте вспомним. Кто мне скажет, что такое композиция? (составление из частей целого) А кто скажет, сколько раз голова помещается в тело? (7) И последний вопрос, стилизация? (упрощение формы) Сегодня, мы добавим еще одну важную тему – Ритм.

8. Объяснение нового материала 5 минут

Ритм — это повторение и поддержка линий, пятен. Так же мягкости, цвета. Если вы посмотрите в окно, то увидите вдали горы. Они никогда не бывают все одного и того же размера, если вы посмотрите на листву деревьев, вы сможете уловить закономерность и поймете, что листья тоже не растут одинаково со всех сторон. Это и есть ритм.

Ритмичность присуща различным явлениям и формам природы: смене времен года, дня и ночи, расположению листьев на ветке дерева, полос и пятен в окраске животных и т. п. Она существует во всех произведениях искусства: музыке (чередование звуков), поэзии (чередование рифм), архитектуре, изобразительном и декоративно-прикладном искусстве (разнообразное повторение и чередование форм на плоскости или в пространстве).

Ритмические повторы могут быть равномерными, убывающими или нарастающими. В соответствии с этим повторяемость элементов может быть статическая (метрическая) и динамическая (подвижная, развивающаяся). Когда вы приступите к выполнению эскиза, вы столкнётесь с еще одной проблемой, вам необходимо разместить несколько фигур, пропорции человека мы с вами изучили и законы композиции, вам нужно разместить людей так, чтобы было понятно, кто чем занимается. Это и есть сюжет.

4. Задание для практической работы

Выполнить эскиз, с учетом ранее полученных знаний по композиции, стилизации, пропорций и ритма.

5. Практическая часть 25 минут

Ученики выполняют практическое задание

6. Подведение итогов

По окончании начатой работы на следующем уроке

7. Задание на дом 2 минуты

Доделать работу, понаблюдать за семьей, сфотографировать (по возможности) родных в окружении интерьера, природы, принести фото в телефоне на след. Урок.

Урок №4.
Тема урока «Досуг в моей семье»

Информационная часть.

Тип урока – закрепление материала.

Количество детей – 10-15 человек

Время – 45 минут

Возраст – 12-17 лет

Содержательная часть.

Цель – начать работать над новым заданием

Задачи:

- 1.Применить полученные ранее знания на практике
- 2.Закрепить знания по композиции, ритму, пропорциям человека
- 3.Выполнить эскиз к работе «Досуг в моей семье»
- 4.Начать работу на формате

Вспомогательная часть

Материалы – Бумага А4, А3 плотная, карандаши мягкости НВ, 2В, маркеры

ТСО – электронная доска или проектор (не обязательно)

Наглядные пособия – работы известных художников, презентация, книги по искусству.

Сложность урока – Средняя

Ход урока

1.Организационная часть 5 минут

Провести переключку (в школе), в студии по необходимости.

2.Вводная часть или подготовка учеников к восприятию нового материала 5 минут.

Сегодня перед вами стоит важная задача. На предыдущих уроках, мы изучили много сложных понятий, таких как композиция, ритм, пропорции, узнали, что такое декоративная живопись. Важная задача – это применить ваши знания в самостоятельной работе над рисунком, у вас уже есть опыт в выполнении прошлого задания. Это финальная часть нашей с вами работы, то есть итоговый рисунок. Постарайтесь передать эмоцию с помощью академических средств рисунка и живописи.

3. Задание для практической работы

Выполнить эскиз и работу на формате.

4. Практическая часть 25 минут

Ученики выполняют практическое задание

5. Подведение итогов

По окончании начатой работы на следующем уроке

6. Задание на дом 2 минуты

Доделать то, что не успели на уроке. Например, перенести на формат.

Урок №5. Тема урока

Информационная часть.

Тип урока – итоговый урок
Количество детей – 10-15 человек
Время – 45 минут
Возраст – 12-17 лет

Содержательная часть.

Тема – «Досуг в моей семье»
Цель – передать сюжет в своей работе, создать многофигурную композицию
Задачи:
1.Подобрать цвета подходящие для работы.
2.Довести работу до конца.
3.Подвести итоги.

Вспомогательная часть

Материалы – Бумага А4 плотная, карандаши мягкости НВ, 2В, краски гуашь
ТСО – электронная доска или проектор (не обязательно)
Наглядные пособия – работы известных художников, презентация, книги по искусству.
Сложность урока – Высокая

Ход урока

1. Организационная часть 5 минут

Провести переключку (в школе), в студии по необходимости.

2. Вводная часть или подготовка учеников к восприятию нового материала 5 минут.

Наконец у нас с вами заключительный этап, я желаю вам удачи. В конце урока, мы подведем итоги по поводу проведенной работы.

3. Задание для практической работы

Закончить работу до конца.

4. Практическая часть 25 минут

Ученики выполняют практическое задание

5. Подведение итогов

Ученики сдают работы, учитель говорит комментарии к работам и ставит оценки.

3.3 Анализ и оценка результата учебного задания

В данном учебном проекте, разработано задание из 6 уроков по теме «Я и моя Семья», в ходе, которого ученики осваивают идейное содержание творческой деятельности в завязке с декоративной живописью. Педагог делает упор на чувственное содержание понятия декоративной живописи, не ограничивая учащихся.

Задание универсально для всех школьных возрастов. В зависимости от возраста учащихся меняется только формат объяснения. Главная задача – научиться выражать чувства с помощью декоративных приемов на бумаге. Плоскость, линия и цвет – основные инструменты, которыми необходимо овладеть. Особенностью является свободное рисование линией эскизов, без каких-либо идейных ограничений. Итогом работы является диптих на вышеуказанную тему. В ходе работы, ученики приобретают навыки владения гуашью, а также работы на плоскости линией.

Урок 1. «Профессии моей семьи» Первый урок. После прошлой встречи я думала как адаптировать задание еще раз, чтобы оно стало доступное для всех детей, все оказалось очень просто. Мое первое задание завязано на профессиях родственников, поэтому детям я решила объявить о том, что мы будем рисовать портрет любого взрослого, чья профессия им нравится больше всего. Я так волновалась, что приехала на пол часа раньше. Светлана Николаевна проводила меня в кабинет и представила детям. 5А оказался очень активным классом. На первом уроке стало понятно, что А3 для школьников в контексте ИЗО слишком большого формата, поэтому мы взяли А4. Я рассказала про наши задания, детям было интересно, такой вывод делаю из того, что вопросами меня просто засыпали. Получилось, что мы больше говорили, чем рисовали. Некоторые так и не придумали, как и кого им нарисовать.

Урок 2. «Декоративная живопись: плоскость, контур» На втором уроке я рассказывала детям про декоративную живопись. Если честно, к моему удивлению, они достаточно быстро все поняли, а некоторые даже догадывались о таком направлении. Мы начали дорисовывать и закрашивать, были проблемы с наличием материалов, кисточек и выкраской. Мы с моей руководительницей решили сдвинуть парты, чтобы все делились красками. Сюжет вырисовывались очень интересные. Одна девочка рисовала папу, у которого профессия сидеть дома и смотреть телевизор. Некоторые закончили за 15 минут до конца урока и приступили к следующему заданию, а некоторые совсем не закончили портрет.

Урок 3. «Смешной случай в нашей семье» Третий урок. Я начала волноваться и решила поторопить детей. Пропорций мы касались еще на первом уроке вскользь. Сегодня нужно было объяснить много материала не простого и закончить первую работу. Появились сложности из-за того, что класс поделился на две части, те кто еще не доделал и те, кто уже начал вторую картинку. Поэтому некоторые ребята слушали, и доделывал, а некоторые просто слушали меня и помогали тем, кто не успевает.

Урок 4. «Смешной случай в нашей семье» Предпоследний урок. Мы все закончили первую работу, начинаем вторую. Дети привыкли ко мне и расслабились. На уроке произошло несколько забавных ситуаций, краску на лице, маленькое предательство, но мы со всем справились. Правда с многофигурной композицией дела обстояли гораздо сложнее и закончили мы на 10% выполненной работы.

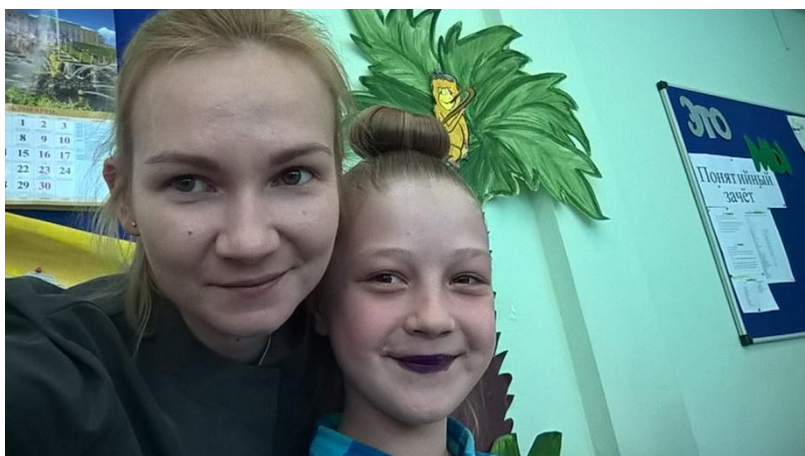
Урок 5. «Смешной случай в нашей семье» Последний урок. 27 мая, скоро каникулы, все одной ногой на улице другой где-то в другом месте, но никак не в школе. Сама себя я удивила, тем, что быстро привела всех в чувство реальности. Ученики принялись за работу, было видно, что им сложно, и они стараются и еще очень сильно хотят провести со мной больше времени, задают вопросы совсем не по теме, мне это было приятно. Мы почти успели закончить работу, за 5 минут до звонка, поговорили о прошедших уроках, о работах, все были довольны.

Илл.23 Оживленная работа в классе

Илл. 24 Кто-то почти закончил

Илл. 25 Дарья, «Самая послушная ученица»

3.4 Представление детских работ

Ерышов К

Петренко А.

Копотченко Н.

Дунаевская В.

Пистер М.

Ефремова Л.

Колесникова С.

Вишневская П.

Демиденко В.

Суратова К.

Соловьева А.

Заключение

Тема природы и ее существовании бок о бок с человеком, стоит остро с начала промышленной революции и не теряет свою актуальность по сей день. Очень долго человек зависел от природы напрямую, с развитием, ему захотелось независимости, силы и власти. Начали строиться города, прокладываться железные дороги, мы стали брать у земли все что можно, выросли бетонные коробки. Мы вырубаем леса гектарами, потому что нам нужна бумага, древесина и тд. Природа нам отдает все что может, и даже при таком потребительском подходе, всегда принимает нас обратно в свои объятия, когда нам плохо и мы устали от шума города. Дак, почему бы нам ни начать чаще вспоминать о той духовной гармонии, которую предлагают нам леса вокруг городов? В своей работе, с помощью понятной символики цвета, линий и образов, я хочу окунуть зрителя в мир гармонии между тремя началами. Напомнить о том, что прекрасное рядом. Жест, одного из главных персонажей приглашает и дарит объятия одновременно. Космос за его головой, это Все, он холодный и рассудительный, земля вокруг женщины, она теплая и плодородная.

Библиографический список

1. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство. М.: Высш. шк., 1989.
2. История русского искусства. М.: Наука, 1969. Т. X. Кн. 2.
- 3.
4. Макаров В.К. Художественное наследие М.В. Ломоносова «Мозаика» М. 1950 г.
5. Виннер А.В. Материалы и техника мозаичной живописи. М. 1953 г.
6. <http://fb.ru>
7. <http://www.bibliotekar.ru>
8. <http://bibliofond.ru>
9. <http://1001kartina.su>
10. Островский Г. С. Когда создаётся картина. Издательство Академия художеств СССР, 1962.

Приложение

1. Текстовая часть дипломного проекта
2. Иллюстрации к дипломному проекту
3. Коллекция детских работ по итогу учебного проекта
4. Презентация дипломного проекта

Министерство образования и науки Российской Федерации
Сибирский федеральный университет
Институт архитектуры и дизайна
Кафедра «Рисунок, живопись и скульптура»
Бакалавриат «Изобразительное искусство»

«Дыхание жизни»

Декоративное полотно в технике декоративной живописи

1. Декоративное полотно

2. Учебное задание для детей 12-14 лет (5-7 классы)

Текстовая часть дипломного проекта

Дипломник: Дрот С.С. ст. гр. АФ12-31

Руководитель: доцент кафедры РЖиС Никитина М.В.

Консультант по учебно-педагогическому разделу: доцент кафедры РЖиС Хвастунов А.В.

Консультант по организационно-методическому ведению дипломного проекта:
профессор Ампилогов О.К.

Красноярск, 2016 г.